

CONFERÈNCIA EINA

12. novembre 1971

Habréis observado que

El título de esta conferencia es bastante ambiguo:
"Inicios del Arte actual".

Qué es el arte actual? Cuando empieza? Estos
inicios los hallamos en personas, en tendencias, en
países, en ciudades? Es un fenómeno particular
o general?

Esta serie de preguntas, y seguramente muchas
más, sería preciso contestarlas para hablar con todo
rigor de los inicios del arte actual. El tema es
amplio, complejo. En esta charla podremos tocarlo
somera y, parcialmente. En realidad esta
charla no consistirá más que en una introducción
al tema, una preparación para los que, interesa-
dos en el mismo quieren profundizar más en
él recurriendo a la extensa ^{bibliografía} que
existe sobre el arte moderno; o ^{simplemente} una información
básica general para los que se conformen con esto.

El arte actual - lo que entendemos por arte moderno -
parece aceptado por todos que ~~se inicia a fines del siglo pasado~~
se inicia a fines del siglo pasado. ~~Podemos decir~~
que a fines del XIX aparecen los "primeros pintores".
Ahora bien, en esta charla no vamos a intentar
hacer historia del arte, sino intentar explicar
un poco como se produce y como se desarrolla el
fenómeno del arte moderno.

Como es imposible abarcar en poco tiempo todo
el campo del arte, nos limitaremos a la pin-

tura y en algun caso a la escultura. ~~Notar~~
~~también el periodo: 1880-1940~~
~~el momento de la obra y el momento de la obra~~
~~de fines del XIX a fines de la 2ª década del XX.~~

Veamos que ocurre en el campo de la pintura
en un periodo, aproximadamente de 20 años
que abarca de fines del ~~XIX~~ a fines de la década de
los 20.

Es indudable que si comparamos un Van Gogh
de 1889, un Gauguin de 1892 i un Cézanne de 1900
con un Rusinó, un Casas i un Dalí, ligeramente
anteriores nos damos cuenta seguidamente que algo ha
ocurrido. ~~El~~ Vemos que lo que ha cambiado
es el concepto. El cambio afecta no a la forma
sino a la misma esencia; el arte está dejando
de ser representación de algo exterior a él para
transformarse en una reflexión sobre sí mismo.

Sin embargo aquí el motivo - el tema - todavía
es reconocible, pero el acento personal del
artista es tan fuerte que va debilitando la obra
de la realidad exterior que la ha motivado - mejor
dicho, que ha servido de punto de partida al artista -

para transformar en realidad ella misma.

Este cambio de concepto no es arbitrario. Es el resultado de ~~profundas~~ ^{constantemente} reflexiones sobre el arte.

Hay ~~representación~~ ^{representación} en estos textos de los propios artistas por parte de los propios artistas.

Esto intentaré ponerlo de manifiesto dejando hablar a los propios artistas; a través de algunas obras y de textos escogidos de los mismos artistas.

Pero antes quiero, aunque muy brevemente situar los principales movimientos y señalar algunas características generales de esta etapa del arte moderno.

El punto de partida será el post-impresionismo y especialmente tres artistas de este momento que tendrían una gran influencia: Van Gogh, Gauguin i Cézanne. No olvidemos que desde 1874, en que expusieron conjuntamente en París, los impresionistas rompen con el arte académico

~~En el~~ Los impresionistas ~~si bien~~ intentan dar una visión subjetiva, fenoménica de la realidad ^{trazando} un camino nuevo.

Estas nuevas posibilidades se hacen sobre todo patentes en la obra de Monet, Van Gogh, Gauguin, Cézanne i los neo-impresionistas como Signac y Seurat (leeemos un texto de Signac que explica detalladamente en que consiste el neo-impresionismo.)

De la obra de estos artistas nace la tendencia, casi simultáneamente

El Fauvismo (1905) París, Salón de Otoño, ^(Matisse)
el grupo Die Brücke (Dresde) expresionistas ^(Nolde, Kirchner, Schmidt-Rottluff)
ambos grupos seguidores de V. G. i Gauguin
i el Cubismo 1908 resultado de los experimentos de Cézanne que quería expresar la realidad por medio del "cilindro, la esfera y el cono" y el descubrimiento del arte negro.

Que aportan estos movimientos?

El fauvismo y el expresionismo, una

liberación total y una exaltación del color
y del puro instinto de pintar.

Veamos ahora el cubismo: Hasta el cubismo
el tema era algo que poseíamos ^{Picasso, Braque, Lejeune} un objeto que tenía una existencia "al margen" de la
pintura (catedral, árbol, manzana, ...) en
cambio, a partir del cubismo el objeto
existe únicamente en el cuadro - el objeto
es el propio cuadro. Como dice Max Beuret:
"el arte empieza a perder en "ilusión" lo que
gana en ser".

Otro movimiento importante que aparece
por los mismos años en Italia es el Futurismo,
cuyo primer manifiesto data de 1909. Como ^{Severini, Balla, Boccioni}
veréis por el folleto que leeré, el futurismo
exalta la velocidad y intenta dar una visión
plástica del movimiento.

En Alemania por ~~los mismos~~ casi al mismo
tiempo aparece el grupo Blaue Reiter (1910)
que partiendo del Jugendstil (el modernismo
Aleman) y del cubismo óptico de Delaunay
agrupa figuras tan importantes como Kandins-

Kyff Klee.

Es muy notable también la obra de los artistas rusos que ya sea dentro del suprematismo o el constructivismo hacen un arte verdaderamente revolucionario coincidiendo con los primeros años de la Revolución Rusa.
(Tatlin, El Lissitzky, Malevich)

Otro movimiento muy importante es el DADA de 1915 a 1923. Pero la complejidad de este movimiento y el que sea quizá el más actual de los movimientos de la Vanguardia clama me ha hecho pensar en la oportunidad de reservarlo para otra ^{próxima} ocasión. en la que estudiaríamos el fenómeno del Dadaísmo y sus implicaciones actuales.

Otro movimiento ~~es~~: el neo-plasticismo de Mondrian y Van Doesburg (Holanda 1917) (Grupo De Stijl)

Después de estos años de efervescencia debemos esperar hasta 1924 en que aparece el surrealismo último movimiento de vanguardia importante entre las 2 guerras.

(Miró, Dalí, Max Ernst, Arp)

El Surrealismo - más literario que pictórico - es un movimiento de tipo romántico en el que se acentúa el aspecto introspectivo: la búsqueda de una realidad interior más real que la exterior. ¶

Todos estos movimientos tienen gran repercusión en el mundo de la cultura influyendo en las demás artes.

Especialmente el cubismo sintético - que viene a continuación del analítico - tendrá gran influencia sobre la decoración, la arquitectura y las artes aplicadas. Influencia que ejercerá más tarde el neo-plasticismo a través de sus contactos con el Bauhaus.

Veamos en estos movimientos que rasgos comunes podemos señalar.

Creo que podemos destacar:

- 1º) Importancia de la subjetividad y de la libertad expresiva.
- 2º) Cuadro como objeto válido en sí mismo: "cuadro-objeto".
- 3º) De los tres factores ~~de arte~~ obra de arte

de la	obra de arte	}	mundo exterior
			mundo interior
			lenguaje

el arte de vanguardia se preocupa especialmente de los problemas de lenguaje.

y 4) Posición crítica frente la sociedad, el arte y el propio artista que ^{en algunos casos} debe involucrarse en el contenido propio del mensaje estético.

Espero que las diapositivas y los textos que ^{van} ~~se~~ ^{continúan} sirvan para comprender que el arte moderno no es resultado del capricho de unos cuantos, que no es un hecho gratuito, sino la expresión a través de una sensibilidad más agudizada de los problemas, tensiones e ilusiones de una época, y que es verdad lo que dijo Apollinaire: que "los ~~poetas~~ ^{poetas} y los artistas, determinan de común acuerdo el aspecto de su época y el porvenir, dócilmente, obedeciendo a sus dictados."

(Diapositives i textos.)